

以“青春”的形式演绎经典

——论评剧戏曲电视剧《花为媒》

◆ 吕茹

2004 年,文化名人白先勇集合两岸三地的文化精英共同推出了青春版昆剧《牡丹亭》,获得了巨大的成功。它以“青春版”的方式对经典作品进行新的演绎,对当代戏曲的未来发展道路等很多层面提供了示范意义,因此各个剧种争相演绎“青春版”戏曲,其中评剧电视剧《花为媒》就是一例。

从目前戏曲电视剧创作实践来看,对传统剧目(本剧种或其他剧种)的改编占据绝大多数。相对于戏曲电视剧的制作规范,也提倡剧目“从千锤百炼的舞台戏曲中选择,然后进行改编录制。这样有利于形式和内容的统一,有利于在着重继承的基础上进行创新”。^{[1] P157}从评剧现状来看,戏曲电视剧《花为媒》的制作生产已是必然:一、在剧本方面,《花为媒》已有舞台版和电影版,如果把舞台剧本改写为戏曲电视剧剧本,生产周期短,成本降低。二、《花为媒》是评剧的经典剧目,在戏曲观众中广为人知,便于更好的接受认同,对于引导戏曲观众形成新的审美习惯和审美趣味方面起着重要作用。此外对于年轻观众而言,让他们了解评剧,戏曲电视剧也是目前最方便的途径。

评剧传统骨子老戏《花为媒》是评剧创始人

成兆才根据《聊斋志异·寄生》改编的一出喜剧,此剧和《王少安赶船》一起演出时有五个多小时,被观众统称《大花为媒》。新中国成立后,由新凤霞、李忆兰等众多艺术家排演的电影《花为媒》已成为评剧经典之作,重新改编的七集评剧电视剧《花为媒》是以中国评剧院演出本《花为媒》和电影版《花为媒》为基础,同时增加《王少安赶船》中王少安与张翠娥曲折的爱情故事。

把《花为媒》改编成评剧电视剧的类型,首先要审视剧本。原《花》剧王俊卿母亲有一句台词:“有其父必有其子”,看后让人不解其意。而新《花》剧由于增加了《王少安赶船》的情节,也为这句话埋下伏笔,人物之间的关系变得清晰明朗,情节更加引人入胜。由于舞台版和电影版均未对李月娥、王俊卿的近亲结婚作出合理化的解释,而今天的观众文化水平又大大提高,因此在剧情的合理性上又遇到了难题。因此,在新《花》剧中,编者把《王少安赶船》和原《花》剧的剧情进行了巧妙地嫁接与移植,让李月娥的母亲李王氏变成王少安母亲的养女,增加了一个人物——赵忠,张鹏家中的管家,也即是李王氏的生父。另外由于《王少安赶船》情节的植入,对于舞台版、电影版中的贾俊英和王俊卿的表兄弟关系也重新进行定位。这样的设计就巧妙地消解了“近亲结婚”的尴尬问题,使《花》剧这个传统剧目得到了新

生。

另外,由于《王少安赶船》情节的增加,也使此剧形成了流派纷呈的风格。电视剧版《花》在原来新派、李派、张派等流派的基础上,增加了剧中主要人物王少安、张翠娥的演唱风格,从而使《花》剧更具观赏性。因此,编者充分利用电视连续剧优势,增加《王少安赶船》情节,毋庸置疑是成功的。

二

对于评剧这个剧种来说,当代的生存发展受到了严峻的挑战,必须尝试与新媒体的结合或者学习借鉴其他剧种改革的经验,从而打破地域的限制,争取到更多的中青年观众。在电视已经基本普及的今天,电视传播的重要性和广泛性已经远远超过其他媒介,因此评剧要发展并且扩大影响,与电视结合是必然的出路。然而《花》剧用戏曲电视剧这种艺术样式来演绎,同时也要面临着一定的挑战。因为戏曲电视剧具有独特的审美品格,这种艺术有着既不同于戏曲不同于电视剧的质的规定性,而且目前对待戏曲的假定性和电视的逼真性、表演的程式化与生活化的问题仍在探索。

对于评剧剧种来说,观众主要集中在中老年人群,主要以老年为主。中老年戏迷习惯地坚守着评剧的完整性,他们不要完全生活化的、没有戏曲程式的评剧。然而“对于戏曲来说,在它电视结合时不仅要失去独立性,而且要在一定意义上失去完整性”。^[1]另一方面,照顾青年观众的审美水平及审美口味,必须大量使用写实的道具、布景,这样就破坏了戏曲的写意性特征。同时进行创新又脱离了程式,又破坏戏曲的独立性和完整性。如何以传统维系老观众,以创新吸引新观众,《花》剧做了一次可贵的探索与尝试。

利用电视的手段传播戏曲,必须充分发挥影视艺术的视听效果,调动声、色、光、镜头、蒙太奇等各种艺术手段,弥补舞台上不能实现的“虚拟时空”,更多地交代观众视觉上的转换。熟知观众心理的导演和摄像师,会随着情节的变化,运用镜头的内外调度,进行有效转换、剪接、插接,从不同的角度和距离去表现观众想看清楚的一

切,满足观众的视觉审美需要。然而该剧在镜头的调度的处理上,未能完美实现观众从唱词到画面的视觉转换和心理联想。

如张五可上场时内心活动的独唱,其改编是相当成功的(谷文月饰演张五可的舞台版删去了这段唱词)。“只见那玫瑰花开红似火,梨花赛雪满栏杆,百花园里花争艳,蜜蜂儿蝴蝶儿飞舞在花前”。描写了五可因为爱情受挫心情烦闷时,在后花园观赏的风景。观众此时心理期待要看春天一派生机盎然的景象,玫瑰似火、梨花赛雪、蜜蜂飞舞、蝴蝶戏花的花园美景,可是摄像镜头一直跟着五可,镜头切换极少。“我张家姐妹有五个,五朵鲜花肩挨着肩,肩挨着肩,只因为女大都当嫁,四位姐姐风流云散,各自配姻缘,配姻缘。撇下我张五可闺中寂寞无人伴。”这几句唱词描写了五可想到当年与四个姐姐一起嬉戏玩耍,而后姐姐们陆续出嫁,只留下她一个孤零零地无人作伴,表达了她希望早日寻得佳偶的愿望。在这段唱词中镜头也几乎没有切换,只有唱到“几位姐姐风流云散,各自配姻缘配姻缘”时,才出现了四朵玫瑰并开的画面。此种设计,虽然以近镜头突出张五可的孤独落寞的心情,但是观众却不能获得一定的审美愉悦。

另外如在张五可闯洞房一场,两个新娘见面一致认为王俊卿拈花惹草,都怒气冲冲前来质问王俊卿,于是正面的矛盾冲突将剧情推向高潮。电影版做了令观众清楚的镜头切入,张五可前去质问的是代王俊卿相亲的表弟贾俊英,李月娥找的是真正的王俊卿,这里以对比的手法表明剧中的人物心理,观众也一目了然。电视剧版采用了从两个新娘同出洞房直接切换到张五可质问贾俊英的镜头,李月娥和王俊卿的镜头被省略了,两个新娘分别奔赴在两个公子面前的镜头也被省略了。这样的镜头处理虽突出了最为激烈的矛盾冲突,但是对次要的矛盾却有所忽略。

同时在视觉体验上,全剧过于弱化了戏曲程式的表演,如《花》剧中添置了一场张五可梦中与贾俊英在花园相会的场景,设计了双人舞蹈,并加了男女主角的配唱。舞蹈的运用无非给本剧增添了更多的视觉冲击力,而且亦是针对青年观众的口味,对此剧来说是个很好的尝试。然而两

人舞蹈借鉴了西方舞蹈和中国民族舞蹈的元素,评剧的程式化身段几乎完全摒弃,与剧中内容略有脱节。

三

《花》剧志在打造青春靓丽的视觉效果,从而打破了艺术门类、剧种、地域、职业的限制,选用了一批与剧中人物年龄相符的青年演员,主要配像演员以二十岁左右青年演员为主。其中四位小主演年龄均只有十七、八岁。唱腔由评剧新派(张五可)、李派(李月娥)、张派(贾俊英)、刘派(张翠娥)等各流派弟子配唱。从配像与配音的演员阵容来看,电视剧版《花》希冀达到人物视频形象与声腔艺术的完美统一。尽管拥有目前实力最强的各流派演员的配唱,但是由于配像演员年轻业余缺乏丰富的舞台表演实践,形态与气韵严重脱离,念白做派无法与人物相统一。四位小主演虽然青春靓丽,但是却没有接受过评剧甚至戏曲表演的专业训练,因此唱做风格无法统一。

青春版昆曲《牡丹亭》之所以取得一定的效果,是选用了三十岁左右有一定表演经验的演员,而非《花》剧一味地追求青春的视觉效果,要求演员年龄与剧中人物年龄相仿,这样生搬硬套,表演上的频频失误不可避免。这些失误也集中体现在人物的唱腔不适应戏曲的表演节奏,如第六集,李月娥听到她的表弟王俊卿即将迎娶张五可的消息时有个唱段:“我那……我的……我的……我的妈呀”这一句唱词,配音演唱无可挑剔,可是演员的形体表达却与这句唱词难以融合。这句唱词表达了月娥非常复杂的心情,得知这个消息,犹如晴天霹雳,她无法再坚守大家闺秀所应有的矜持,她想扑到表弟怀里大哭一场,想把心中的失望、无助、怨恨都发泄出来。其实她想喊出“我的表弟呀”,然而月娥却不能这么做。因为她出身书香世家,面对父母,尤其是站在极力反对的父亲面前,她不能喊出这样的话来。父亲站在面前,她却不能扑到父亲身上,因此她停

顿了一下,然后扑到妈妈的怀里。演员在唱到“我的妈呀”这句时,唱的时候是有小停顿的,而这个小停顿,恰恰表达了李月娥悲痛、无助的心理变化。表演的时候,演员应该在这个停顿后在扑到妈妈的身上。在《花》剧中,演员怨恨、无助、绝望的心情都有及时地表现,可是到演员表演“扑”这个动作时与人物心情没有恰当地吻合,扑的动作做早了。同时演员的神态表情、体态语言也不够丰富,显然是由于没有丰富的舞台经验造成的。

另外,该剧演员来自于评剧、黄梅戏、北京曲剧、京剧,甚至还采用了戏曲以外的演员,因此念白南腔北调听来不够和谐,如对“俊”的念法不能统一,“jun”、“zun”混杂,可谓五花八门,不仅发生在不同演员身上,而且同一个演员也有混乱念法的问题。评剧作为一个流传于北方的剧种,语言上自然要保留其独特的韵味,这样才能体现评剧这个剧种与唐山血缘关系。

上世纪60年代,拍摄《红色娘子军》时导演谢晋惆怅地感慨“电影是遗憾的艺术”。其实电视剧和电影一样,也是“遗憾的艺术”,它一经播出就没有挽回的可能,不像舞台剧可以千锤百炼,最后有一个相对稳定的版本。从评剧这个剧种当代化进程的角度来讲,青春版《花为媒》结合当代戏曲受众特别是青年评剧观众的欣赏水平和喜好,对原有的经典剧目进行修改,在剧目外在表现形式和内在戏剧架构等方面进行调整,获得了青年观众的喜爱。即使青春版《花》剧还存在电视化处理手段的若干问题,但从振兴评剧的角度来看,这种改革对于吸引年轻人进剧场,进一步培养戏曲观众的后备力量是成功的。

参考文献:

- [1] 杨燕. 中国电视戏曲研究——汇评[C]. 北京: 北京广播学院出版社, 2002年版.

(作者单位: 厦门大学中文系戏剧戏曲学专业)

责任编辑 刘勤